

RADIO CAVAret

Memoria de una radia 2016 - 2020

Somos una ficción real

(o de cómo resumir las historias de la Ràdio Cava-ret)

Somos un texto que radia, nos escribimos en el espacio y en el tiempo. Nos copiamos y pegamos. Somos un hipertexto. Somos las bocas, las lenguas y los lenguajes de la radio digital. Somos Las radiomániácas, también llamadas radio-cabareteras: Perry Medea y Candelaria Estrada. En nuestro cabaret han surgido y desaparecido estrellas del cuerpo, la escritura, la voz y el movimiento escénico como Vanilla Champagne, Atayaikuta, Margaret Feels, Thelma Lips y Roberta Flack.

Nuestra radia es una ficción documental. Un falso directo. Un teatro de varietés sin teatro. Una compañía de radio, cava y cabaret político. Una escuela para analfatécnicas y teóricas amateurs. Un espacio electromagnético. Un consultorio. Un coro. Una performance de arte sonoro frívilo. Una transradio. Un espacio para las artes vivas y lo radiofónico que se resiste a ser fijado.

Radio Cava-ret (2016 - 2020) ha sido coordinado por Violeta Ospina, Isabella Franceschi y ha sido orbitado por Mireia Cucala y Patricia Del Razo, ha sido transitado por David Bachiller, Neus López y Rebeca Mesas; en la investigación y parte de la producción han apoyado frecuentemente Daniel Authier y David Bachiller.

E: ¿Qué sentido tiene radiar para vosotras? ¿O qué sentido le atribuye todavía a la función de hacer radio arte o hacer cabaret en el S.XXI? También, ¿qué objetivos y que límites existen?

R: Sentido, ninguno. Nos parece que es una cosa que carece completamente de sentido. Seguimos siendo cabareteras, haciendo radio, por inercia, por costumbre. Empezamos a grabar nuestras voces a los siete años y medio (con el contestador automático o con grabadoras de periodista), y no nos preguntamos por qué lo hacíamos.Seguimos grabándonos durante toda la infancia y luego llegamos al mundo del cabaret, también por inercia, o por idealismo, como intentando recuperar una feminidad más libre, un mundo que ya no existe o quizás nunca existió, un mundo bastante romantizado por un lado, pero que tampoco sabemos realmente cómo era… como la tragedia griega: ¿usted sabe cómo era? Por supuesto que la escribieron, pero no sabemos cómo era.

Tampoco sábemos como eran tantos rituales indígenas, pero algo queda… sea o no sea la escritura sobre papel… Esta desmemoria nos gusta del mundo de las varités, por lo menos en España, la España frívola, llena de vedettes, enanos, obreros, putas… sabemos que era sucio y repugnante, pero quizás era la única oportunidad que tenían las mujeres de "baja categoría" de escapar de la cárcel o de las fábricas de textiles. No era un mundo ideal pero se escribía con las canciones, y solo nosotras, Las Radioamaniàques, grabábamos nuestras voces. Sin ninguna intención más que pensar que nos reproducirían en un futuro incierto y allí seguiríamos existiendo, como Passolini, como tantos autores que han durado tan poco. Grabámos nuestros relatos por existir, aunque luego desaparecemos en la obsolescencia de los medios… esa es "la boca loca", la boca que mama y emana, con ritmo, en loop, mientras el concierto allá afuera continúa.

¿Límites? La lengua: su alcance. El lenguaje sobre todo. Hablamos español, catalán y portugués, un poco de inglés (porque las buenas cabareteras mastican el inglés…), pero no es suficiente. Podríamos hablar swahili que se habla en el Congo, en Tanzania… Hemos experimentado con el cunilingüísmo, una gesticulación de la palabra que se hace con mucho trabajo e intención en nuestra lengua, y luego la traducimos… También hacemos karaokes, que traducen canciones populares a pasajes filosóficos o al revés. No nos inventamos nada nuevo. Más que escribir traducimos, más que hablar traducimos, nos estamos convirtiendo en buenas traductoras. ¿Cuál era la otra pregunta?

E - ¿Los objetivos?

R: Ah, los objetivos. Hay dos categorías de objetivos: los primeros se basan en el sinsentido absoluto de escribir y hablar ante un micrófono, por lo tanto son objetivos lúdicos, que vienen de la gracia, de lo absurdo si quieres, de lo absurdo de vivir, de una búsqueda colectiva, festiva, fantástica… y la otra categoría de objetivos tienen que ver con el compromiso de ser ciudadanas, colectivo, mujeres, artistas, migrantes… estos objetivos responden a preguntas sobre la memoria de lo erótico en la ciudad, sobre cómo ablandar o calentar algunos espacios institucionales del arte o de la cultura, sobre la colonización de nuestros cuerpos, sobre qué es eso de la feminidad y sobre todo… sobre la voz en la radio o en la creación sonora ¿cómo es nuestra voz? ¿quién tiene la voz?, ¿a quién/quiénes le damos voz? Las radiomaniàques estamos entre las dos categorías de objetivos, creemos que se pueden compenetrar sin darnos dolores de cabeza.

Cover de Candelaria Estrada a la entrevista Parla Passolini, encontrada en Youtube en 2017.

No somos propiamente una radio, ni una plataforma, ni un colectivo de performance o una compañía de teatro. Tampoco somos un grupo de autoayuda, aunque nos cuidamos.

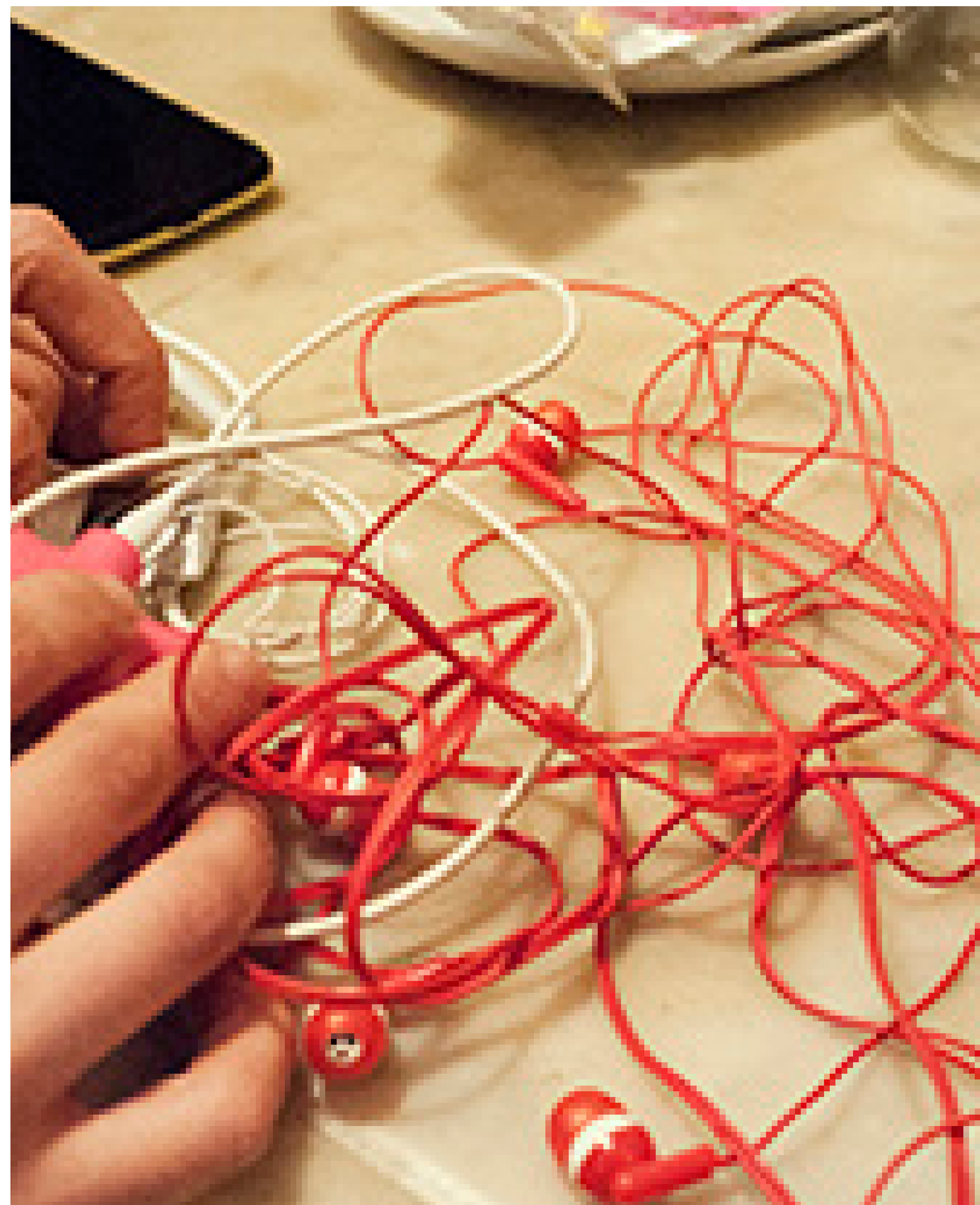
Somos un grupo de voces con una red en la ciudad y hacia fuera de Barcelona, que teje complicidades con individuos, otras radios, colectivos, barrios, talleres y formas de hacer, que dan espacio a la performatividad y a la participación.

No 'damos la voz'* porque no la poseemos, de hecho, 'tomamos la voz'. No estamos interesadas en el fetiche de la participación, en los números, sino en la calidad de los afectos.

Partimos del deseo de trabajar y movernos juntas en el territorio incierto de la radioactividad y las artes vivas.

_Manifiesto de la radia en minúscula, marika & sudaka

* extracto de Políticas de la escucha (2018), de Samueel Céspedes), 2018

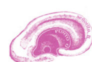

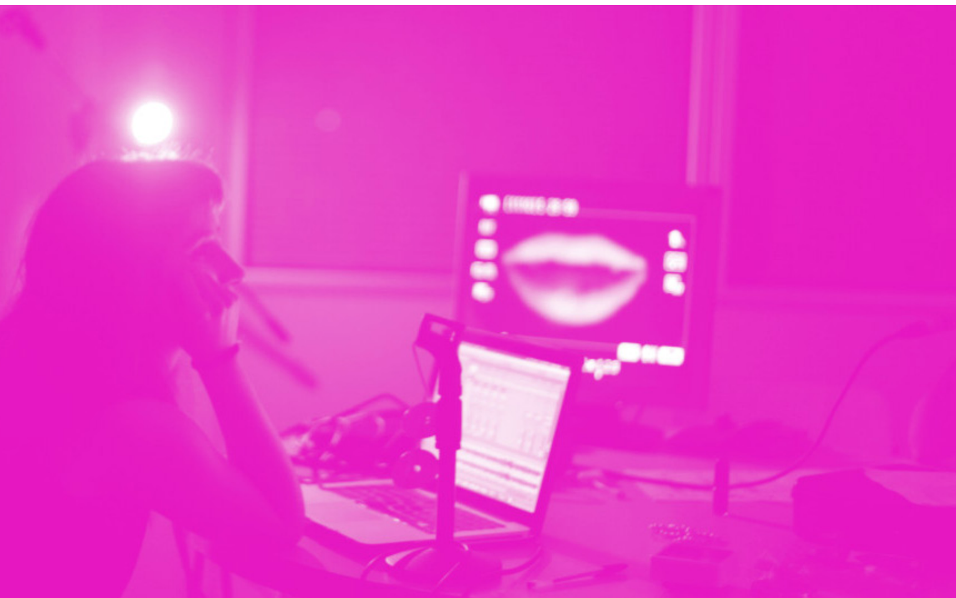

Radia & cabaret político

Las primeras emisiones, *revistas radiofónicas*, de la Radio Cava-ret surgieron de las correspondencias entre la radiocomo medio (*radia*), las fantasías eróticas de las radiocabareteras y la memoria mitificada del cabaret en Barcelona. Según la emisión y la correspondencia entre personajes, íbamos tejiendo fragmentos de la historia canalla del Paral·lel en los blogs de aficionados, de la historia de la radio o el radio-arte, de canciones de karaoke y de recortes de textos de autores literarios. La realización de los guiones se realiza en el acto de conversar y escuchar. Su escritura es colectiva y mediante herramientas en línea. La mezcla en vivo del sonido, la atmósfera de la *radia*, está a cargo de la anfitriona del cabaret.

En 2016 realizamos al rededor de cinco 'falsos directos', después de realizar un taller de fantasías sexuales para radio con Violeta Ospina, y que fueron grabadas y disponibles en la web, sus nombres fueron elegidos al azar de las revistas musicales presentadas en el Teatro Apolo en el S.XX: *Cuando el fuego se apague, Transplantes de marido, Esta noche sí... ¡basura espacial!, Las corsarias y Venus de fuego (coching de cabareteras I y II).* Las dos primeras emisiones con púlbico se hicieron en paralelo a las primeras emisiones de Radioactius, una radio comunitaria apoyada por el equipo durante su apararición en laa Residencias Balandra en El Sortidor. Para experimentar con la presencia de más público convocamos dos emisiones en la Asociación Cultural Jam Circus. Finalmente montamos *La boca loca* para la sala de actos del centro y como cierre de la residencia.

La *radia* y el *falso directo* no son conceptos fijos en nuestra práctica. Tomamos de referencia el cabaret político porque en el fondo la mayoría de las radio-cava-reteras es de ascendencia latinoamericana, donde más allás del cabaret europeo, se produjo una apropiación del cabaret para habalr de una micropolítica del cuerpo, la voz y el la historia política del lugar. *La radia* también es una reapropiación que viene del manifiesto de los futuristas italianos Marinetti y Masnata, esctito en 1933, anuncia que "La radia no puede ser (...) teatro porque la radio ya ha asesinado al teatro, que a su vez ha sido vencido por el sonido en el cine". La radio es un 'organismo' de sensaciones, que incluyen no solamente el lenguaje hablado, sino el ruido y el sonido de la señal. Trabajamos en un espacio y tiempo que llamamos "La Radia": una noción expandida de la radio que experimenta con dispositivos artísticos y narrativos sobre el fenómeno de la escucha y de la voz asociadas al cuerpo.

Nuestro espectro electromágnetico, como radiocabareteras de la era digital, es el 'falso directo', la emisión con público (teatralidad) y el juego con la posibilidad de las tecnologías de la comunicación de permitir una simultaneidad de la presencia. La simultáneidad entre la presencia grabada y la presencia escénica, entre un juego de presencias creado a partir de la idea de distancia en la radio nos invita jugar con la ficción de los medios de crear un público imaginado y mitificado, en relación a un público cómplice, que entra o no en la empatía del simulacro. Estar frente a público nos plantearon un reto: ¿qué hacer con la sensación de ser observadas y cómo aprovechar esta mirada del público, en simultáneo? El 'falso directo' es improvización sin cortes, como en los informativos de los medio masivos de comunicación.

Cada emisión es un directo sin mediación más que la máscara de toda la radio: el juego y los espacios de improvisación entre lo que se ve y escucha. Las anfitrionas de la raadio son máscaras, figuras comprometidas con el simulacro de *la radia*, un espacio suspendido y por conocer donde confluyen las voces del cabaret. Es también un ensayo de un cabaret frente al público, que se escribe a cada encuentro con el público, que está estructurado por premontajes sonoros o materiales para la mezcla. Así aparece por primera vez el lypsinc o la necesidad de articular la voz pregrabada con el acontecimiento en directo. También aparece el karaoke, la necesidad de visualizar la palabra. Finalmente, para el montajde de 'La boca loca', surjen las didascalias, un recurso para hablar con eso otro que nos escucha simultáneamente en ese otro lugar, en la *radia,* en el espectro electromagnético y el bit digital_**Candelaria Estrada**

En febrero 2017 presentamos *La boca loca*, una revista radiofónica para formato de sala y asistencia de 80 personas.

Es una emisión en directo dirigida al solar del antiguo teatro Talia en el Paral·lel, en el presente y en el pasado del teatro. Durante la emisión el espectador viaja por la infancia y el presente de la vida de un grupo de cabareteras y radioaficionadas, que van presentando, uno a uno, los fantasmas, espectros y ruidos de los que desean desprenderse frente al público como testigo y a través de la *radia*, el medio sonoro que las aglutina.

Las radiomaníacas se presentan como Vanilla Champagne, Perry Medea, Candelaria Estrada (La microfonofílica) y Thelma Lips. Son cinco autoficciones que mezclan en un collage en vivo didascalias, una conferencia, un karaoke, un coros participativo y algunas acciones coreográficas en simultáneo con la palabra.

Cada arqueología personal de la cabaretera contiene los fracasos de un personaje de varietés, con humor y desencanto: torpezas en el sexo, problemas de peso de una bailarina, la ‘voz de hombre’, una enfermedad llamada microfonofilía, que genera pérdida de *pitch* en la voz de autoridad; y sobre todo, la pérdida de la visión del futuro.

VER Y ESCUCHAR en vimeo.com/radiocavaret

Dirección y montaje: Violeta Ospina. Textos y performers: Isabella Franceschi, Rebeca Mesas, Mireia Cucala, Samuel Cespedes, Violeta Ospina. Técnico de sonido: Daniel Authier. Cortinillas: Daniel Authier y Violeta Ospina. Voz cortinilla "Radio Cava-ret": Neus López. Agradecimientos: David Bachiller y Diego Guerrero. Con el apoyo de C. Cívico del Sortidor, Radioactius Poble Sec, Lasesentaysiete y Jam Circus Barcelona. Cámara de registro en video: Michell Rivas Canal y cámara de fotografía: Sebastián Maturana.

Consultorio(s) sentimental(es) de la Señorita B.

“Bajo la mirada vigilante de otras naciones, Noruega se ha convertido este 11 de enero de 2017, en el primer país del mundo en apagar su señal de Frecuencia Modulada (FM)”
BBC Mundo, 11 de enero de 2017

“Es mucho mejor que se haga la ciega, sorda y muda. Procure hacer lo más grato posible su hogar, no ponga mala cara cuando él llegue”.
Elenita Francis

El Consultorio sentimental de la Señorita B. Volúmen 1 (2017), es un ejercicio de creación colectiva, pirata y de autoficción radiofónica creado *in situ* para un edificio colonial: La Virreina. Decidimos explorar el poder de la escucha de una radio temporal F.M, simultaneamente íntima, una teatralidad para dialogar con un lugar de la ciudad poder colonial / cultural. Diseña,os tres recorridos con consultas encaranadas por el cuerpo de cuatro performers.

Experimentamos la transmisión del sonido, el ruido y la voz al oído del espectador, interesadas en las capas de tiempo del lugar que podíamos ir revelando. Trabajamos a partir de un formato radiofónico en desuso, pero muy popular entre los años 40 y 70 en España: el consultorio sentimental.

Las palabras al oído del consultorio de Elenita Francis eran las de un hombre (Juan Soto Viñolo). Esa voz masculina con voz de mujer se nos presentaba como un fantasma del control de los cuerpos y también,

como una voz interior con la que queríamos volver conversar, delatar y controvertir. En el franquismo funcionaba como forma de normalización de las mujeres a la rutina del hogar y de las buenas costumbres a través de la figura de una experta en estética y en moral con voz de mujer: Elenita Francis.

Comprometidas con el 'calentamiento' de las instituciones y la desencarnación de esta voz a través de la teatralidad, abrimos el Consultorio de la Señorita B. para recibir todo tipo de consultas, en una residencia en el LAC de La Virreina Centre de la Imatge que se extendió un año (2017). Salimos al Mercat de la Boquería a grabar consultas y convocamos a amigxs a nuestra 'oficina' en La Virreina.

En paralelo abrimos un buzón virtual, un formulario en línea que compartimos en redes sociales y dónde recibimos más de veinte consultas y canciones relacionadas, la mayoría anónimas. Las grabamos con nuestras propias voces, como las cartas radiadas del Consultorio de Elenita Francis y buscamos maneras de corresponderlas con sonidos, canciones y las mismas consultas. En el consultorio de la Radio Cava-ret es la voz del traductor de Google la que lanza indicaciones al oyente, pero también lo siente y se excita con sus pisadas. La Google dice: 'Busca tu punto G. con Radio Cava-ret' entre consultas.

Antes de diseñar la primera entrega realizamos nuestro primer gesto de mediación y pedagogía radical con Las Marujas Ilustradas, un grupo de literatura de Sant Andreu convocado por Samuel Cespedes. Nuestro interés era recoger vivencias y resistencias frente al Consultorio sentimental de Elenita Francis, para conectar con ellas como parte esencial del consultorio, para compartirles nuestras propias consultas resentidas. Su voz hace parte de la sintonía principal de los recorridos radiofónicos.

Las Radiomaniacas atraviesan el Paral·lel para poner su voz y su cuerpo en Las Ramblas. Bajo las enaguas de La Virreina abren un consultorio clandestino para todo aquél que quiera escribir a la Señorita Benjamin y ser correspondido. Escribe una consulta amorosa o erótica en palabras o sonidos y envíala a radiocavaret@gmail...

>>> SoundCloud >>> bit.ly/2R28OqW >>> xrcb.cat

Para la primera entrega del consultorio en la primavera de 2017, diseñamos un recorrido muy corto entre el exterior y el interior de la sala de actos 8 consultas. 30 oyentes se conectaban a la señal de una antena de radio aficionado de la frecuencia modulada durante media hora. El público recibía un programa con las consultas de esa entrega, el número de la frecuencia y unos auriculares para conectarse con la radio de su teléfono o algunas radios portátiles. Las radiocabareteras se movían por el espacio marcando con banderillas los puntos G de la emisión. La Señorita B. ofrece algunas invitaciones o instrucciones que van desde acercarse a una puerta del palacio hasta perderse en 'la zona erógena del edificio'. La voz de Google tartamudea, dirige, se contradice y lanza comentarios eróticos entre las consultas, también invita al espectador a mirar detalles del patio del Palau de La Virreina. Toda la música de la mezcla ha sido elección de las coonsultantes que participaron del formulario en línea.

Al emitir con una antena de radioaficionada a varios tipos de dispositivos electrónicos y radios portátiles, lxs participantes de la emisión tenían percepeciones muy distintas entre sí. Las interferencias, los dispositivos, el mismo grupo y el ruido se colaban en la emisión como elementos que enriquecían el trabajo o lo ponían en la cuerda floja durante toda la experiencia.

Al final aprendimos o nos enseñamos a lidiar con la imposibilidad de controlar lo que cada espectador escuchaba en resononcia con la idea del Manifiesto del Radio-arte que versa:

'The radio artist knows that there is no way to control the experience of a radio work'.

Foto: Sebastián Maturana

Para la segunda entrega emitimos cinco consultas. Las *radiocabareteras* son personajes del palacio que guían la emisión. Dan la bienvenida al público con una coreografía y durante el recorrido sus pensamientos sobre las consultas son emitidos 'en voz alta' a los auriculares de los participantes. En esta emisión escribe de nuevo La Copito, una fantasma del palacio que cuida hasta sus últimos días a la virreina. Sus cartas se ofrecen a cada entrega a manera de *dietario* – un género literario de carácter testimonial muy usado en el sigo XIX por la oligarquía catalana. Los textos del dietario se entregaban en postales dirigidas a la Señorita B. al final de la emisión. El espectador tenía que destapar una piñata con forma de reina y recoger la correspondencia del suelo.

La tercera entrega del Consultorio coincide con el evento *en OBERT* en junio de 2017, organizado por el LAC y La Virreina Centre de La Imatge para el primer cierre de proyectos realizados por los cuatro viveros residentes. El evento coincidió con la posibilidad de usar las salas de exposiciones vacías tras un exposición temporal en el lugar. Esta vez repetimos las consultas de la segunda entrega pero además incorporamos una procesión con la piñata como transición de una consulta a otra y de un lugar a otro del edificio. Además, invertimos el orden de la dramaturgia por el espacio, comenzando en el interior de la sala de actos y terminando afuera en el patio. Las *radiocabareteras*, además de tener pensamientos en voz alta, creaban imágenes con acciones como matar moscas, repetir en coro por todo el edificio un producto a la venta, bailar contra la pared de la sala de exposiciones, inflar una bomba o jugar con una *coca* o *valero* en forma de pene. La aparición de estas imágenes y la apertura de la piñata creó una nueva capa de percepción de la acción para el público desprevenido, que pasaba por el patio y no tenía acceso a la frecuencia de la emisión.

Todas las entregas del Consultorio sentimental se pueden escuchar en el SounCloud de la Radio Cava-ret o en la xrcb.cat

Durante todo el proceso la relación con la institución – y entre las mismas instituciones: ICUB, LAC y La Virreina – se impuso como un factor determinante. El director del centro nos dejó su propia oficina para reunirnos varias veces. Los permisos de uso del patio y de lugares alternativos al LAB cuando estaba ocupado por actividades, dependía varias oficinas a la vez.

La falta de comunicación y de coordinación interna entre los tres agentes implicados en el proyecto nos dejaba muchas veces sin espacio de trabajo y capacidad de réplica. Un día preguntamos por una sala vacía a los guardias y pedimos usarla, desde arriba una voz nos permitió entrar.

Así, gracias a esta voz desde arriba pudimos planear desde dentro la procesión de la tercera entrega. Todas estas condiciones afirmaron nuestra voluntad de 'calentar' el espacio durante el proceso, en un acto de resistencia silencioso y delicado, en el gesto de que a pesar de no ser bienvenidas, estábamos allí 'poniendo el cuerpo'. Quizás lo más interesante de esta propuesta *in situ* ha siso la posibilidad de atravesar con sonido las paredes de la institución y de crear una resistencia silenciosa, a la vez lúdica.

Esta disidensia definiría la segunda temporada de la radio, realizado íntimamente con otros espacios de *La Radia*.

Consultorio de la señorita B, 3 entregas, 2 emisiones y doblete, formato radio pirata/performance, 35 personas, 2017.. Con la participación especial de Las Marujas Ilustradas, un club de lectura de mujeres ubicado en Sant Andreu. En las voces de: Diego Guerrero/ Violeta Ospina/ Quim Pujol/ Teresa López/ Esther García / Jordi Valmaseda/ Juan Carlo Rodríguez / Mario Carrillo / La Google translator. El guión y la realización estuvieron a cargo de las Radiomaniaques: Isabella Franceschi, Mireia Cucala, Samuel Cespedes, Violeta Ospina. En la piñateria ilustrada: Samuel Cespedes. Bajo la dirección sonora de Violeta Ospina. Sonidos o performances apropiados de: Elena Francis/"Huarancayo" de Conjunto Fiesta Andina: Colección Virrey Andino/ "La perrochili" de América T.V/ Victor Herbert, entre otros covers sin ánimo de lucro. En el diseño sonoro estuvo Violeta Ospina. Agradecimientos por intervenciones textuales y sonoras a Juliana Torres y Daniel Authier. Los textos de las consultas son de Vanilla Champagne/ Perry Medea/ Margaret Feels/ Las Marujas Ilustradas/ Maduixa/ La Copito/ Diego Guerrero / Candelaria Estrada/ Campana / Amanda Claro / Jack / Tricienta/ Irfan. Textos apropiados de Italo Calvino, Roland Barthes, Jean Luc Nancy, Paul.B Preciado. Sonidos o performances apropiadas: Raymond Scott- Manhattan Research Inc., Chantal Akerman, Elena Francis, Victor Herbert, Zizek y el traductor de Google. Con el Soporte: LAC - Laboratoris d'Aprenentatge Comunitari - La Virreina Centre de l'Imatge y nuestro bolsillo.

Consultorio de bar

(o cómo politizar la radio y el bar)

Al final del verano de 2017 dos hechos ocurrieron en Barcelona : un acto terrorista en Las Ramblas y el referéndum de Cataluña. Hacia dentro, el grupo experimentó un *impasse* en las relaciones, causado por un collage de una de nosotras posteado en una de las redes sociales del grupo.

La imagen era un recorte digital de una imagen de una mujer mayor que había enfrentado a la guardia cívil para defender los puesto de votación y había sido retirada del espacio levantada por los guardias, aparecía suspendida en un fondo de color rosa con la frase: calor, carne y pelo; un mantra o juego de palabras surgido de un texto de la Radio cava-ret ese año.

(Independientemente) de lo que significara esta imagen o de su verdadera intención, el debate que se venía dando a escala macropolítica ingresó en la radio a una escala menor, pero igual de importante. Las ideas de autocensura, censura, libertades individuales y colectivas, que habían sido vislumbradas en la primera investigación y *remake* in situ del Consultorio de Elenita Francis en el Palau de la Virreina tocó y arrazó la puerta de la Señorita B. Desde entonces, esta negociación entre libertades singulares, libertades políticas y de nuestra propia dimensión como *radia* en relación con otras comunidades efímeras, inundó la radio de preguntas e incertezas.

Para no ahogarnos en este debate al interior de una institución cultural que nos ofrecía intermitente un espacio para conversar, decidimos continuar la conversación entre este espacio, La Boquería y el bar.

Candelaria Estrada

Entre 2017 y 2018, entre **Isabella Franceschi, Samuel Céspedes, Violeta Ospina y Mireia Cucala**, planeamos cuatro emisiones en diferentes puntos de la ciudad en las que llevamos a cabo un proceso de "deconstrucción" del archivo de Consultorio de la Señorita B. de la primera temporada. Desarrollamos una nueva metodología de trabajo en colectivo que consiste en la responsabilidad de cada una de las cuatro *radiomaniácas* de llevar a cabo de una de las emisiones de la temporada en otro espacio de la ciudad distinto al espacio de residencia de La Virreina.

Así, cada una de nosotras tomó como punto de partida una de las consultas o preocupaciones del consultorio. Nuestro objetivo común fue volver a definir los intereses de cada autora en relación a *La Radia,* los límites de nuestra intimidad y la posibilidad de crear pequeñas comunidades radiofónicas y efímeras con otros colectivos. Cada emisión nos exigió crear nuevas estrategias de producción y creación para aprovechar dirección y la visión singular de cada una sin desvincularnos de la metodología de trabajo en colectivo que traímos de los proyectos anteriores.

El lugar de la emisión, el dispositivo de relación y las voces surgían de un esfuerzo planeado para la creación de una posible audiencia efímera y también, de encuentros o invitacones espontáneas que surgían durante el proceso. Como en el caso de ser invitadas al Café de las voces, un proyecto de Dora García y poder producir Escucha en movimiento (Speedates) en febrero de 2018.

Cada uno de los procesos íntimos de recolección del material sonoro/ textual de las emisiones alimentaba las discusiones y el ejercicio de guión colectivo interno. Esta vez, como el material estaba dirigido como un intento de correpondencia con una comunidad, problemática, colectivo o lugar (bar), la radio se convirtió en una especie de amalgama colectiva, itinerante, un archivo en movimiento. El proceso de aprendizaje colectivo fue un proceso transversal entre las radiomaníacas, la creación de una comunidad efímera de oyentes y las voces de los consultorios.

Mundo Fantasma (v.1)

Margaret Feels retoma dos consultas de la primera temporada del Consultorio sentimental relacionadas con la ausencia del amante o la presencia de amores fantasma. El dispositivo para la creación del poscast es un 'teléfono roto' entre una entrevistadora y una entrevistada. El público que asiste a la emisión cambia o tergiversa la entrevista. La emisión a través de un teléfono roto es una metáfora que nos remite a la materialidad del rumor, el mensaje de "boca a oreja" y la propagación de narrativas al márgen de la sociedad del espectáculo. La posibilidad de la radio para crear espacio íntimos de juego y escucha.

La emisión de Mundo fantasma fue realizada en en la Asociación Porta Roja en octubre de 2017. Una segunda versión del Cnsultorio fantasma fue emitida en directo por streaming un año después, esta vez coordinada por Candelaria Estrada y Perry Medea y por invitación del festival BAM Cultura Viva en la inauguración de Ràdio Fabra, Fabra i Coats.

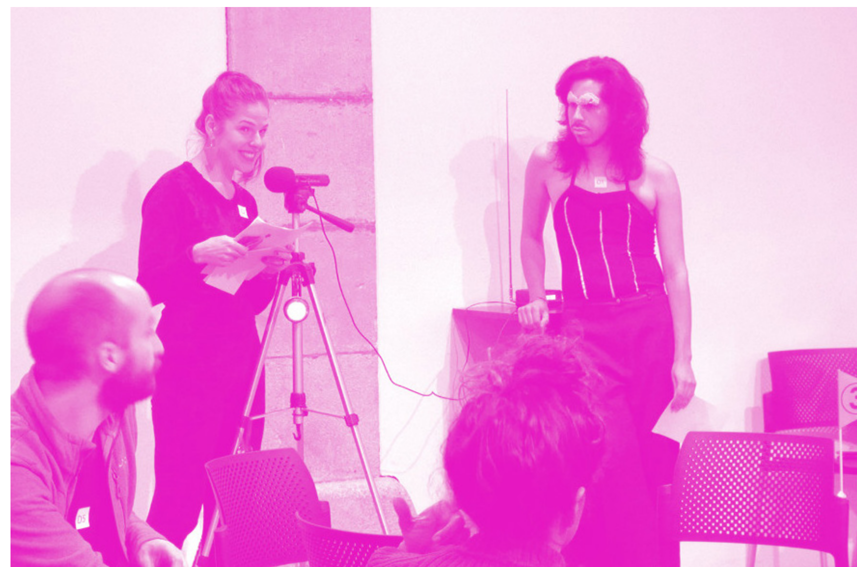

Karaoke inmigrante (v.1)

partió de una de las derivas de Margaret por La Boquería y de la grabación que hizo allí de un vendedor, Irfán, que aprovecha el micrófono del consultorio para preguntar por su situación legal en el país (no obtiene la nacionalidad después de llevar 10 años trabajando legalmente en España). Candelaria toma esta pregunta para realizar una acción en el Mercado con motivo del "Día de la Raza" o "Día de la Hispanidad". Es una lectura colectiva y sin descanso del Manual de Integración a la Sociedad Española, compilación de textos de medios nacionales y alternativos, apartes de la Ley de extranjería, cartas de inmigrantes en los CIE, realizado por Daniela Ortiz. De este material surge un karaoke, que no es más que un dispositivo para integrar este texto a canciones populares para ser cantadas por varias voces a manera de acto de curación, realizado por primera vez en la Asociación Porta Roja.

Sexoficción arroja a la Radio Cava-ret en una búsqueda por lo íntimo y lo político. El cruising es la excusa que le permite a Perry Medea adentrarse en la ciudad en busca de lugares de encuentro homosexual más allá del Tinder y las nuevas "tecnologías del amor" que nos ofrece internet. La consulta que detona este trabajo es del archivo de cartas enviadas al programa de Elena Francis, donde una consultante llamada Loreto narra como persigue a su marido por la ciudad de Barcelona y lo encuentra frecuentando bares de homosexuales. La pieza fue escuchada una única vez en vivo, para 12 escuchas, y en emisión F.M con una antena de radioaficionado en el Bar El Toro. Las referencias de este recorrido cinematográfico para los oídos van desde las 5 Qk's, pasando por la escena mítica de Ocaña paseando por Las Ramblas de Ventura Pons, hasta la banda sonora de "Noche de vino tinto" de José María Nunes.Ha sido presentada en el marco de la residencia en el LAC de La Virreina (2017) y el festival FIRE!! En escena (2018).

Escucha en movimiento (Speedates) se basó en el archivo de voces del Consultorio de la Señorita B. y en el público como material sonoro. "El espectador" (40 aproximadamente) es invitado a realizar una acción sonora colectiva que será escuchada por la Señorita B., nuestra oyente imaginaria. Cada participante recibe una serie de instrucciones con aproximadamente ocho escenas o momentos. Cada mesa tiene un número de cuatro de participantes y cada participante está identificado con una letra. Las instrucciones están encadenadas unas a otras para provocar acciones sonroas entre las mesesas entre las mesas. La emisión se convierte en un cuerpo colectivo de voces, gestos y respiraciones. Planteada como un directo de radio de 20 minutos, el sonido de la acción es registrado por un micrófono conectado a una antena de radioaficionado que amplifica en 'otro espacio' lo que ocurre en el mismo, a través de una frecuencia secreta. El dibujo de la acción fue realizado por Vanilla Champagne (Isabella Franceschi). Fue presentada en el marco del Café de las Voces en La Rubia y en una versión para el Obert de febrero de 2018 en La Virreina.

Foto: Michell Rivas

Sexoficción, 2018. Bar del Toro

Speedates, 2018. La Virreina Centre de la Imatge.

Derivas de un consultorio (para)sentimental

Una vez terminamos en febrero de 2018 nuestra residencia en La Virreina el grupo decidió participar de las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona. Nuestra idea era trazar un programa de educación radiofónica feminista, inmigrante, fantasmal, kuir y marica, que ofreciera una nueva temporada de consultorios en diálogo con una comunidad que nos interesara vincular o afectar.

La primera intervención educativa del Consultorio de la Señorita B. se realizó en Bogotá con el texto *Políticas de la escucha*, una reflexión teórica (amateur) sobre dos colectivos de radio de artistas : Radio Bestial en Bogotá y Radio Cava-ret en Barcelona.

La segunda intervención se realizó con el apoyo de Beca de experimentación e investigación artística de La Escocesa: Orquesta vacía (karaoke) inmigrante, un taller de karaoke programado en octubre para realizar una nueva anticonmemoración del Día de la hispanidad.

La tercera intervención se realiza con una subvención del Ayuntamiento en el Centro Cívico de Sant Andreu, con la colaboración del Colectivo delOtro, 'Las marujas ilustradas' y los grupos de lectura y escritura que frecuentan el centro.

La cuarta intervención es una ampliación de Sexoficción (2017) y recibe el premio de la Sala d'art jove para realizar un taller con población LGTBIQ o interesadxs en una tecnología del encuentro fortuito, en 2019.

Políticas de la escucha es una radio-conferencia escrita y autopublicada por Samuel Céspedes y Ediciones La Radia en 2018. Fue realizada por primera vez 'en aire' y por streaminf en Plataforma Bogotá del Institut de les Arts (IDARTES) de la alcaldía de Bogotá.

Es una conferencia radiada por aire y por streaming, donde Perry Medea va definiendo el concepto de radio diferida, el concepto de representación, de participación y de libertad democrática a través de la difusión radial / digital. Es un ejercicio teórico amateur que se complementa con fragmentos de archivos de la Radio Nacional de Colombia, la Radio Cava-ret y de la literatura infantil (Los hermanos Grimm).

Al final de la emisión se realiza un acción colectiva de radio-rumor o teléfono roto fantasma con más de ochenta personas.

Radia! Políticas de la escucha fue una respuesta a la invitación del Centro Cívico El Sortidor de intervenir la plaza del Sortidor durante el ciclo feminista *PerSpectiva*, coordinado junto al Centro Cívico Albareda en noviembre de 2018.

La tercera parte de *Políticas de la escucha* es una invitación a pensar sobre la representación y la libertad de la voz en la democracia contemporánea. Durante el discurso de Pery Medea dos figuras o *radiocabareteras*: una profesora de pilates y una caja que grita hashtags, interviene y sabotea el discurso.

Al final de la emisión se convoca al público a una pequeña manifestación con una canción de la Beyoncé activista: *culoquo*.

Fue una emisión no grabada.

Orquesta vacía (Karaoke) inmigrante

Kara: del japonés "karappo", significa vacío
Oke: se ha acortado de "okesutura" que significa orquesta, también en japonés.

Irfán, desde el Mercado de la Boquería nos pregunta: ¿Por qué después de 17 años de trabajar en este país me niegan la nacionalidad española? Su pregunta, como tantas otras relacionadas con el control migratorio en las fronteras de la UE, se encuentra en estado de suspensión, acumulándose así una serie sin parar de demandas sin respuesta.

Como anticonmemoración del Día de la Hispanidad en el estado español, el karaoke es un espacio para celebrar la migración, para 'no hacer nada', para 'cantar mal' y por supuesto, para interpelar el negocio del control migratorio. Trabajamos la escucha, la complicidad, la lectura en el espacio público y la reapropiación de canciones populares de karaoke.

Abrimos espacio al grito, al gemido, al balbuceo y a lo inaudito de nuestra propia voz para llegar al formato convencional del karaoke. Practicamos el agotamiento a través de un ejercicio de lectura en el espacio público frente al monumento de Antonio López y López (hoy solo queda su pedestal) el 12 de octubre de 2018. La lectura de leyes y prensa escrita sobre la inmigración en el estado español es el detonante que instiga al grupo a recuperar la voz. Las orquesteras del taller son cómplices y activadoras del 'algo-ritmo migrante', canciones en clave migrante.

INTERVENCIÓN EN YouTube: bit.ly/2R59XOz

La producción de la segunda conmemoración del Karaoke inmigrante fue posible gracias a La Escocesa / Samuel Céspedes, Patricia Del Razo, Daniel Authier, David Bachiller y Yazel Parra.

Foto: Sebastián Maturana

Hipercuerpo es un espacio para respirar con otros cuerpos. Proponemos una memoria hecha de capas, de fragmentos, de identidades que en colectivo abren otros movimientos, otras posibilidades. Quisimos politizar la escucha en movimiento y abrir un espacio en el barrio (la radio) más allá del verbo, del discurso articulado, buscando las escrituras del cuerpo y de la voz de unas comunidades existentes en el barrio ya interesadas por la escritura o la poesía.

La emisión se realizó en diciembre de 2018 y fue re transmitida por Ràdio Fabra en enero de 2019.

El taller de Hipercuerpo es una idea original del Colectivo delOtro (Samuel Céspedes/Isabella Franceschi). Se realizó gracias a una subvención del Distrito de Sant Andreu y a la colaboración con el Centro Cívico de Sant Andreu en 2018.

ESCUCHAR EN mixcloud.com/radia-cavaret & en xrcb.cat

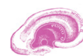

Foto: Jenny Arévalo

Sexo futuro

es un proyecto de investigación contributiva que toma el cruising como índice para reflexionar sobre el erotismo en la ciudad y como forma de disidencia política. Ha sido un proceso de educación radical vinculado a una serie de amigos, familiares y desconocidos, que se juntan por intereses en la creación radiofónica y en la reflexión sobre la sexualidad. Respondemos a la invitación del Centro Cívico del Sortidor, de la XRCB y de la Ràdio Fabra, para abrir un espacio a La Radia en 2019, dinamitado y abierto a la relación entre arte, radia y educación. Se propone como un encuentro crítico frente a las aplicaciones para ligar: Tinder y Grindr.

Más que un espacio sobre el cruising o un espacio de producción es un espacio para desaprender y entender el aprendizaje común como un deseo, donde podemos ir definiendo espacios comunes a medida que nos movemos, compartir lecturas, escuchar la sexualidad, nuestros deseos colonizados y también, buscar formas de organización para nuestra propia dramaturgia del futuro.

Con el apoyo de la Sala d'Art Jove - Beca d'educació / C.C Sant Andreu / Ràdio Fabra

ESCUCHAR EN mixcloud.com/radia-cavaret & en xrcb.cat

Buzón de orgasmos

es un objeto físico y virtual que recoge orgasmos políticos, robados, hackeados, poéticos o imaginados, y que se activa en vivo con una serie de consignas corales, para cuerpos y voces de diferentes edades y diferentes preferencias sexuales.

Como en Sexofuturo, la interferencia de voces y la simultaneidad de cuerpos es el material, además de los textos de los orgasmos para el dispositivo de escucha en vivo.

Realizado con el apoyo del Centro Cívico de Sant Andreu y la Sala d'Art Jove, con las mujeres mayores, poetas y del coro. Organizamos e invitamos a otros grupos para resentar el buzón, el 27 de noviembre de 2019, Día de la no violencia contra la mujer.

Con la participación de mujeres del Coro d'avis cantaires de Sant Andreu, grupo Ariadana y las artistas Diana Alves y Carolina Toapaga. Direccción no dirigida entre Violeta Ospina y Samuel Céspedes, agradecimientos a David Bachiller y Patricia del Razo.

ESCUCHAR EN mixcloud.com/radia-cavaret & en xrcb.cat

La nave pirata

fue una comisión en tanto proyecto de mediación, un especial de falso-directo con las de una llamada Diversorium es una propuesta festiva de artes vivas, que atrajo a las radio cava-reteras por su carácter liberador y abierto.

En este podcast Diversorium se ocupa la Sala 3 del Apolo, para celebrar la diversidad humana y la diferencia, y también para "mover" y "sacudir" las discriminaciones. Un proyecto de Maria Oliver y Antonio Centeno, activistas por la diversidad funcional y Veronica Valentini, anfitriona de la fiesta que estuvieron en el primer puerto. En los siguientes puertos nos encontramos con Sindillar Sindihogar, Marikarmenfree, Elektra insogna, La Caníbal y Fetesamans.

Realizado el viernes 28 de febrero, La (3) de Apolo, Barcelona. Organizado por E.M.M.A. para Concomitentes. Foto: Eva Carasol. Con la dirección de Violeta Ospina en la performance y la mezcla de sonido y la perfromance e investigación de Samuel Céspedes, Radio Cava-ret. Gracias a Patricia del Razo y David Bachiller.

ESCUCHAR EN mixcloud.com/radia-cavaret & en xrcb.cat

esta nave se va de fiesta y se va cargada de…
esta ave se va de fiesta y se va cargada de…
esta fiesta se va de nave y se va cargada de…
esta carga se va de fiesta y se va naveada de…
esta nave se va de carga y se va enfiestada de…
esta ave se va de fiesta y se va cargada de…

Juego de escucha e improvisación de Candelaria Estrada & Perry Medea para Diversorium, febrero de 2020.

radiocavaret@gmail.com
@radiocavaret
@cavaret_radia

Barcelona,
2019